

高中音乐课堂教学中歌剧与古筝艺术元素的应用研究

杨艳

东营市河口区第一中学

摘要：高中音乐课程改革正在深入推进，学科素养育人目标逐渐树立起来，高中音乐教师应当在课堂创新教学中，积极贯彻“立德树人”这一根本教育理念，全面推进素质教育的基本精神，体现出《国家基础教育课程改革指导纲要》的指导思想，实现歌剧与古筝艺术元素在课堂教学中的有效应用，帮助学生建立更为完善的思想，助力高中生综合能力的全面发展和提高。基于此，本文就高中音乐课堂教学中歌剧与古筝艺术元素的应用展开研究。

关键词：高中音乐课堂；歌剧与古筝艺术元素；应用策略

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2024.06.232

引言

音乐是人类最古老、最具有普遍性和吸引力的文化表现形式之一，借助特殊的声音形式进行思维和感情的表达及沟通，是人类精神生活的有机组成部分。为了实现音乐学科教育价值的进一步发挥，高中音乐教师就要关注对课程教学的创新和完善，尝试将歌剧与古筝艺术元素灵活应用到课堂教学中，将音乐学科魅力更好地展现出来，让学生在鉴赏和感知中发展音乐核心素养，使各种艺术元素在高中音乐课堂教学中得以传承和发扬。

一、高中音乐课堂教学中歌剧与古筝艺术元素的应用价值

歌剧与古筝作为两项传统艺术，具有鲜明的特征及深厚的艺术内涵，将其应用在高中音乐课堂教学中具有如下价值：

第一，发展学生艺术修养。歌剧与古筝都拥有悠久的历史根基，能够带给学生非常美的享受，通过多种形式的课堂教学，让学生理解到“歌剧与古筝”背后隐藏的文化魅力，建立高尚的人生追求，发展学生一定的艺术修养；

第二，提升学生审美能力。歌剧与古筝都是集各种艺术于一体的艺术形式，其作品鉴赏和创新展示能够在一定程度上提升学生审美能力，帮助学生建立良好的共情能力，打造出更完美的舞台形象，带给观众美的感受；

第三，减轻学生学习压力。歌剧与古筝这两项元素应用到音乐课堂教学中，能够渲染出更加浓厚的教学环境，将学生的学习思绪拉入课堂内部，让学生感知到音乐学科的魅力，音乐学习兴趣和动力得到一定强化，侧面减轻学生学习压力，提高学生学习方面的主观能动性；

第四，提高音乐教学质量。多元化文化元素在音乐课堂教学中的渗透，能够完美中和课堂上紧张的教学氛围，进一步丰富音乐教师的艺术元素认知，为引导学生进行高水平的歌剧和古筝表演创设良好条件，进一步推进高中音乐课堂教学的顺利进行。

二、高中音乐课堂教学中歌剧与古筝艺术元素的应用策略

（一）讲解艺术背后历史，拓宽学生知识视野

歌剧和古筝都是具有一定文化内涵的艺术形式，教育教学过程中，不仅可以使学生掌握演唱、表演等知识，还能让学生掌握到关于歌剧和古筝等方面理论知识。歌剧以音乐元素和戏剧元素为主，是一种以歌唱为主的戏曲类型，不但可以丰富高中生的感官，而且可以开阔其眼界、培养其综合素质。而古筝作为我国古代乐器的代表，是我国古典文化传承的载体，拓展讲解古筝艺术的历史价值和传承意义，能够帮助高中生领略到古筝隐舍的深刻文化要素，增强学生对古筝文化的了解力度，进一步丰富高中生的文化底蕴。高中音乐教师可以在艺术教学中，向学生拓展讲解艺术背后的历史内涵，进一步丰富学生认知视野。

例如，歌剧是用声乐和器乐表现剧情的戏剧作品，通常包括序曲、间奏曲、合唱、重唱、独唱等，主要经历了“早期发展时期、巴洛克时期、古典主义时期、浪漫主义时期、20世纪”五大历程，歌剧因其音乐性质等方面的不同，分为了严肃歌剧和通俗歌剧两大类，其中“严肃歌剧”包括正歌剧、大歌剧等，有较为严谨和完整的音乐戏剧结构、较为鲜明的音乐形成和发展轨迹。古筝是一件极具中华民族特色、历史悠久、音色优美、长于表达深沉广博音乐感情的乐器，内容丰富、音色纯

正曲调古朴典雅，曲式结构具有短小紧凑、精炼集中、句读分明、对称呼应的特点，富有很强的生命力和生机，具有较高的历史文化研究价值，能够有效增强学生的民族自信心与自豪感，让学生感受到歌剧和古筝在音乐课堂教学中的无限魅力。

（二）挖掘作品内在思想，推进学生情感共鸣

音乐的表达和传播具有普遍性和大众性，歌剧集聚了表演、歌曲演唱、歌剧背后的历史、情节、内涵的学习等各个方面，古筝可以分为写情和写景两大类，多取材于人民大众所熟悉的历史故事，具有朴实纯正的韵味。高中音乐教师可以将歌剧与古筝艺术元素应用于课堂教学的过程中，巧妙挖掘歌剧与古筝艺术作品的内在思想，让学生感受到艺术音乐中所包含的民族文化精神和情感。部分歌剧和古筝作品背后还存在一定历史事件，高中音乐教师可以积极为学生挖掘艺术作品背后的历史内涵，编辑成课件呈现给学生，让学生对古筝或歌剧的艺术形式有更多了解，陶冶学生的情操，深化学生的思想道德观念，为学生带来音乐上的情感共鸣。

例如，以《战台风》作品作为古筝思想内涵教学的根据，《战台风》中的“扫摇四点”、“扫弦双食点”、“装饰密摇”、“扣摇”、“柱外刮奏”是一种在演奏方法上的重大革新，有效的塑造了码头工人英雄气概的精神面貌和压倒一切苦难的英雄气概，第三部则为作品的核心段落，体现了码头工人坚韧不懈的顽强精神。以人音版歌剧《江姐》选曲“红梅赞”为例，“红岩上红梅开，千里冰霜脚下踩……”，歌曲歌词将江姐“鞠躬尽瘁、高风亮节”的革命品质淋漓尽致展示了出来，歌剧《江姐》以四川歌曲的曲调为主要素材，充分借鉴了川剧、婺剧、越剧、杭滩、洋琴、四川清音、京剧的传统艺术形式与元素，加工创造、细致表现了当时的社会革命现象，具有浓郁的剧情张力和强烈的地方民俗风貌，展示出了江姐大义凛然、坚贞不屈的英雄品质，一定程度上激发学生爱国情怀。

（三）创设良好教学环境，集中学生学习注意

为了实现歌剧和古筝艺术在高中音乐课堂教学中的有效渗透，高中音乐教师就要关注到良好教学环境得到创设的重要性，让这两个艺术类型融入浓厚氛围中，便于高中学生感知和理解。歌剧和古筝艺术有着一定的文化魅力，高中英语教师就可以在环境创设中，将数字化媒体设备合理应用其中，将歌剧和古筝艺术形式直观

化展示出来，给予学生一定的视觉和听觉享受，有效提升学生的音乐艺术素养。为了将学生的学习激情更好地调动起来，高中音乐教师还可以为学生做好示范演绎，示范过程中增加与学生的互动和交流，拉近学生和教师之间的距离，让学生从教师的关心和爱护中形成学习兴趣，产生上课的积极性。

例如，以歌剧《白毛女》选曲“太阳出来了”为例，高中音乐教师可以借助媒体教学设备，将歌剧《白毛女》片段以视频的形式放映出来，为学生搭建生动直观的场景，让学生在观看中了解到该剧所讲述的故事，明确体会歌剧人物的个性特点和人物特色，使其身临其境地感受歌剧所表达的意境，促使学生产生情感共鸣的同时拓展想象边界。以古筝作品《渔舟唱晚》为例，高中音乐教师可以借助媒体设备放映该演绎音频，让学生在倾听中感受手型对音色的影响，《渔舟唱晚》是一首有着古风韵味的河南古筝曲，乐曲主要描绘了“夕阳照射、渔民安享生活、渔船随波漂泊”的优美景象，音乐教师可以在音频放映的过程中，以图片的形式展示该描述场景，让学生发现更多古筝的美，提高学生审美能力。

（四）强化艺术技巧指导，推动学生技能掌握

古筝和歌剧两门艺术有专属于自己的创意激情，学生在不断琢磨、演奏中能够进一步提升自身的情感表现能力，灵活掌握古筝和歌剧的演绎方法。尤其是对于古筝来说，对于学生的技法要求更高，高中音乐教师就可以以示范演绎的形式带领学生掌握一定的实践操作技能，学生在不断的训练、磨合、体会、消化中，能够更好地把握古筝演绎手法，将古筝和自身技能融为一体。对于歌剧来说，高中音乐教师可以参与到学生歌剧排练中，向学生详细讲解歌剧排练和演绎中的注意事项和素养表现方法，了解到其中领唱、齐唱、合唱等不同表现形式，帮助学生陶冶心灵、传达情感，使得音乐的表现力可以得到提升。

例如，对于“古筝”这一艺术教学，高中音乐教师可以综合“弹拨乐器”这部分知识展开详细教学，古筝的演奏技法多种多样，主要技法包含双手“托”“抹”“勾”“提”“劈”“挑”“摇”“撮”，左手“按”“揉”“滑”“颤”，右手“托”“劈”“挑”“抹”“勾”“撮”“剔”等，除了演奏单音旋律外，古筝也能演奏五声音阶内的任何双音及三音和弦或四音

和弦，一般单手只奏三音和弦，而四音以上的和弦则由双手以琶音或分解和弦的方式演奏。对于“歌剧”这一艺术教学，艺术表演者在演唱中关注对唱功和音色的体现，通过演唱者的歌声能够展现出所要表达的情感，序曲是歌剧开场时给观众的信号，然后是宣叙调、咏叹调、重唱和合唱，学生通过不断练习可以融会贯通，让歌剧艺术展示中演唱的音乐更加动听。

（五）展示不同艺术风格，提升学生听赏能力

对于古筝和歌剧两门艺术来说，对于学生听赏能力的发展具有一定的推动作用。高中音乐教师应当在课堂教学中，从丰富的网络资源中提取出不同的艺术作品，以对比的形式为学生播放出来，让学生仔细倾听，体会不同作品的创作方法和创作情感，掌握一定的作品创作技巧，获得一定实践能力的提升和创新思维的激发。高中音乐教师还可以为学生创设语言表达平台，保障歌剧和古筝艺术给学生发展带来益处的前提下，鼓励学生在不同风格作品的艺术形式思考和鉴赏后，表达自身对作品的感知和了解，提取出古筝和歌剧背后的历史内涵，对高中生的发展和进步起到很好的支撑作用，有效提升学生的综合能力。

例如，以歌剧《骆驼祥子》选曲“北京城”为例，音乐教师可以将其与歌剧《运河谣》选曲“我们是运河的流水”相对比，歌剧《骆驼祥子》全剧整体结构遵照了意大利式大歌剧的结构范式，让电影中木讷的祥子将内心的话语娓娓道来；而歌剧《运河谣》中歌曲的结构处理上具有了传统曲目结构特色，并在基于传统曲目结构原则上进行创新，使歌曲结构形成鲜明特点，具有复乐段、重复型乐段的特点，是音乐结构简单、性格鲜明。以古筝《琵琶语》《紫竹调》两个作品来说，音乐教师可以展开对比讲解，古筝《琵琶语》曲调空旷飘逸，旋律凄清婉转，听得让人流连忘返；古筝《紫竹调》旋律欢快优美，听觉上有一定层次感，以强化学生对古筝文化的感知，促进学生艺术审美能力的发展。

（六）设计成果展示活动，激发学生创新思维

基于学生音乐核心素养的发展，高中音乐教师可以在课堂教学中，综合高中生的实际情况设计出成果展示平台，鼓励学生综合“古筝”和“歌剧”两项艺术，融合自身情感完成新作品的创作，高中音乐教师可以将小组合作模式应用其中，这个过程中学生可以分工配合、相互合作，分别扮演自己想要的角色，将学生的创新思

维调动起来，发展学生艺术素养。为了将学生的成果演绎激情调动起来，高中音乐教师还需要关注自身对学生的指导，注重对学生的激励和指导，以激励性、鼓励性语言增强学生的演绎信心，让学生以更加积极、向上的态度表达出来。学生能够从创意实践和教师激励中形成坚韧的意志品质，确保音乐学科育人价值的进一步突显。

例如，以歌剧《洪湖赤卫队》选曲“这一仗打的仗漂亮”为例，高中音乐教师可以开展小组合作形式的角色扮演歌剧活动，其中彭霸天是最大的反派，阴险狡诈，很多学生不愿意扮演该角色，教师要认真对学生进行心理指导，让学生平等看待歌剧角色，综合自身实际情况认真挑选，歌剧演绎的过程中，各个小组则要以团队的形式进行展示，演绎过程中要标注演唱“这一仗打的仗漂亮”该音乐，更好地释放出自身情感。对于“古筝”这一艺术形式，学生也可以以分工合作的形式演奏出《梁祝》这一艺术作品，把握好演奏曲调的演绎节奏，注重控制自己的拨弦力度，学生能够在古筝演绎中更加充分地掌握古筝文化、历史等，更好地树立起学生的文化自信，提升学生的音乐鉴赏能力和音乐素养。

结语

总而言之，高中音乐作为一门艺术性质的学科，在学生素养发展方面起着一定的指导作用。为了确保高中音乐课程的高效化构建，高中音乐教师就要在立足自身实际教育能力的基础上，汲取更多先进的教育思想，实现歌剧与古筝艺术元素和音乐课程的相互融合，为学生创设出具有艺术气息的音乐教学氛围，确保学生从音乐学科课堂中获得能力发展和素质养成。

参考文献

- [1] 季红燕. 在高中音乐教学中培养学生的核心素养[J]. 中学课程辅导(教师教育), 2020, (11): 12.
- [2] 乔永. 结合文化背景, 提升古筝教学实效性[J]. 中学教学参考, 2020, (03): 29-30.
- [3] 王冀艺. 基于高中音乐核心素养的古筝社团教学策略[J]. 镇江高专学报, 2019, 32(02): 119-121.
- [4] 卢秀梅. 激发高中学生音乐表现力的策略探讨[J]. 新课程研究(下旬刊), 2018, (02): 121-122.
- [5] 李阳. 新课程背景下, 表现教学法在高中音乐鉴赏模块应用的行动研究[D]. 华东师范大学, 2010.